

Образец ссылки на эту статью: Зайцева С.С. Уникальность дизайна украшений Альфонса Мухи // Бизнес и дизайн ревю. 2024. № 2(34). С. 90-97.

УНИКАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ АЛЬФОНСА МУХИ

Зайцева Светлана Сергеевна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), студентка факультета управления бизнесом, wish1414@inbox.ru

Аннотация. Настоящей статьей автор продолжает серию научных работ о творчестве чешского художника Альфонса Мухи. Автор затрагивает тему «стиля Мухи», но делает акцент на ювелирном искусстве, т.к. ему уделено наименьшее внимание со стороны ученых. Автор анализирует сотрудничество Альфонса Мухи и известного французского ювелира Жоржа Фуке, которое принесло миру немало красивых украшений. А также, разбирает их популярные сюжеты, характерные элементы дизайна и нововведения в ювелирном деле в период Ар-Нуво. Осуществляется разбор их первого ювелирного изделия в виде браслета змеи для великой французской актрисы Сары Бернар. На примере браслета автор анализирует особенности создания и материалов изготовления ювелирных украшений стиля Ар-Нуво.

Ключевые слова: Альфонс Муха; ювелирные украшения; Сара Бернар; Жорж Фуке; модерн; Ар-Нуво; стиль Мухи; ювелирное искусство.

THE UNIQUENESS OF THE DESIGN OF JEWELRY BY ALPHONSE MUCHA

Zaitseva Svetlana Sergeevna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow Protopopovskiy Lane, 9), student of the Faculty of Business Management, wish1414@inbox.ru

Abstract. With this article, the author continues a series of scientific papers on the work of the Czech artist Alphonse Mucha. The author touches on the topic of the "Mucha's style", but focuses on jewelry art, since it has received the least attention from scientists. The author analyzes the collaboration of Alphonse Mucha and the famous French jeweler Georges Fouquet, which brought a lot of beautiful jewelry to the world. And also examines their popular subjects, characteristic design elements and innovations in jewelry during the Art Nouveau period. Their first piece of jewelry is being disassembled in the form of a snake bracelet for the great French actress Sarah Bernhardt. Using the example of a bracelet, the author analyzes the features of the creation and materials of Art Nouveau jewelry.

Key words: Alphonse Mucha; jewelry; Sarah Bernhardt; Georges Fouquet; modern; Art Nouveau; Mucha's style; jewelry art.

Введение

Статья посвящена анализу особенностей художественного стиля чешского художника Альфонса Мухи в стиле Ар-Нуво, которого он

придерживался. Но анализ коснется по большей части ювелирной тематики, т.к. тема ювелирных украшений Альфонса Мухи относительно малоизученная. Научных работ в этом направлении немного. Авторы затрагивают тему поверхностно, больше уделяя внимания коммерческим афишам. Настоящая статья предполагает восполнить этот пробел.

Модерн, и, в частности, стиль Ар-Нуво, проник во все виды искусства: скульптуру, живопись, графику, а также в ювелирное дело. Более того он стер между ними границы. Так, Альфонс использовал в плакатах и ювелирном деле одинаковые приёмы, которые стали впоследствии «стилем Мухи» [1, с. 113]. Говоря о стилевом направлении Ар-Нуво, чаще всего приходит на ум Альфонс Муха. Авторы ряда научных статей подчеркивают, что чешский художник стал примером для подражания многих дизайнеров и по сегодняшний день, а его работы стали триумфом Ар-Нуво, т.к. наиболее ярко и оригинально выражают этот стиль [2, с. 179; 3, с. 110]. Всемирно известен союз Жоржа Фуке, который был значительной фигурой в ювелирном искусстве Франции, и Альфонса Мухи [3, с.123]. Украшения в стиле Ар-Нуво во многом обязаны их новаторским решениям. Так ювелирное дело стало искусством, а в создании украшений самым важным стал дизайн и исполнение, а не стоимость металлов и драгоценных камней. Новаторы верили, что красота изделия зависит от замысла дизайнера, а не от материальной ценности материалов [4, с. 30]. Всего одна научная работа из списка литературы данной статьи упоминает о ручном способе изготовления изделий, что важно, ведь это подчеркивает индивидуальность подхода к каждому изделию [5, с. 64]. Чаще всего использовались такие материалы как: металл (золото), перегородчатая эмаль, драгоценные и полудрагоценные камни, кость, стекло, бирюза, черепаший панцирь. На выбор материала повлияла особенность данной работы и технология обрабатываемости [6, с. 343, 346]. Практически каждый автор научной статьи на тему творчества Альфонса Мухи считает необходимым упомянуть о таких особенностях дизайна ювелирных изделий стиля Ар-Нуво как флоральные мотивы, плавность и декоративность [7, с. 196; 8, с. 597]. И действительно, передача плавности форм живой природы за счёт использования графической выразительности линии являются отличительными чертами данного направления. Зачастую Альфонс Муха брал за основу своего дизайна растительные орнаменты. В этом он совпадал с Жоржем Фуке. В эпоху модерна ювелиры Франции увлекались исследованиями растений, особенно их структурой и жизненным циклом. В научных статьях часто упоминается еще одна отличительная черта в дизайне чешского художника – наличие женских образов, появление которых в ювелирном искусстве стало значимой инновацией, потому что до этого периода женские образы встречались только в портретных камнях и инталиях. Женские образы Мухи отличались таинственностью, чувственностью, соблазнительной красотой.

Цель исследования: определить особенность и уникальность дизайна ювелирных украшений Альфонса Мухи.

Методы исследования

В процессе исследования были использованы следующие методы: аналитический метод, был собран и изучен необходимый библиографический материал.

Результаты исследования и их обсуждение

Стилевое направление Ар-Нуво, является одним из самых ярких и в то же время одним из самых спорных стилевых течений конца XIX – начала XX в. Стиль Ар-Нуво, несмотря на достаточно непродолжительные временные рамки, оставил яркий след в культуре Запада, охватил все сферы дизайна, декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры, а в ювелирном деле этот стиль раскрывается еще ярче. Ярким представителем ювелирных украшений стиля Ар-Нуво является Альфонс Муха.

Накануне Рождества 1893 г. Муха один из немногих, кто принимал заказы. Владелец типографии де Бруноф заказал ему необычную афишу «Жисмонды» в очень короткие сроки. Создание афиши для самой Сары Бернар было для Альфонса огромной ответственностью, с которой он справился. После того как афиша «Жисмонды» украсила парижские улицы, Альфонс Муха «проснулся знаменитым». Сара Бернар была в таком восторге от его работы, что заключила с художником шестилетний контракт.

В 1889 г. Альфонс Муха известен и востребован. В этом году он создает афишу для спектакля «Медея» по пьесе Катюля Мендеса с Сарой Бернар в главной роли. Художник изображает Медею в самый драматический момент спектакля. Часть лица женщины скрыта темной тканью, а видимая часть охвачена ужасом. Застывший безумный взгляд, напряженная поза и судорожно сжатые руки только усиливают этот эффект (см. рисунок 1). Отдельного внимания заслуживает браслет в форме змеи, обвивающий руку Медеи (см. рисунок 1).

После того как Муха создал эту афишу, Сара Бернар захотела обзавестись таким же украшением. Художник нарисовал отдельный эскиз браслета и кольца, соединенных цепочкой, после чего Бернар заказала их изготовление значительной фигуре в ювелирном искусстве Франции периода Ар-Нуво Жоржу Фуке. Ювелир представлял драгоценности, выполненные в новом стиле впервые в 1898 г. на Салоне общества французских художников. При большом количестве техник, применявшихся в ювелирном искусстве в период Ар-Нуво, одна техника эмали чаще других применялась мастерами фирмы Фуке. Эта техника называется «эмаль с золотыми лепестками». Благодаря такой технике украшение со змеей получилось роскошным: золотое тело рептилии украшали бриллианты, рубины, опалы и эмаль (см. рисунок 1). Когда браслет был готов, Бернар стала надевать его, исполняя роль Медеи [9, с. 110-112.; 10, с. 111].

Этот браслет положил начало довольно долгому сотрудничеству Альфонса Мухи и Жоржа Фуке. Союз художника и ювелира дарит миру

изделия невероятной красоты, которые отличаются индивидуальностью и душой, скрытой в кропотливой ручной работе. Ведь технологии, которыми пользовались ювелиры прошлых веков, требовали длительного времени и огромного ручного труда. Жорж Фуке создавал по эскизам художника причудливые ожерелья, браслеты, броши и украшения для волос. Сейчас их чаще всего можно увидеть в музеях.

Основой стиля ювелирных украшений Жоржа Фуке и Альфонса Мухи стало не красивое сочетание драгоценных металлов и натуральных камней, не стоимость ювелирного изделия, а художественный вкус. Мастерами подбирались недорогие, но декоративно и по колориту подходящие самоцветы. Бриллианты иногда использовались только в качестве подсвечивающего фона, чтобы подчеркнуть красоту прочих камней. Утвердились новые формы и технические приемы обработки металла (в основном золото), возросло внимание к полудрагоценным и поделочным камням, рогу, слоновой кости, панцирю черепахи, стеклу, различным техникам эмали.

Рисунок 1 – Браслет змея для Сары Бернар; афиша для спектакля «Медея» по пьесе Катюля Мендеса

В период Ар-Нуво проявляется интерес к растительным орнаментам, а сама их композиция и структура заключается в обилии переплетающихся ажурных линий, извилистых очертаний, оплывающих контуров, что в общем напоминает растительные формы. В своих работах Альфонс Муха тоже

придерживался особенностей, характеризующих данный стиль, но синтезировал их со своими художественными приемами (многие из которых были новаторскими). Он комбинировал фантастические и природные мотивы, использовал декоративные и плавные линии, гибкость и текучесть форм, активно заполнял пространство орнаментами и различными украшениями.

Многие работы включают любимые мотивы Мухи – возвышенные образы девушек. А образ женщины, особенно славянской внешности, мало кто ранее не применял, однако со временем, это стало чуть ли не одним из главных сюжетов. С одной стороны, это дань модерну, с другой – личное предпочтение художника, его интерес к природе женской красоты и ее многогранности. Женские образы Ар-Нуво и особенно Альфонса Мухи отличались таинственностью, чувственностью. Не зря чешский художник славится в первую очередь своими соблазнительными красавицами на коммерческих афишах – в то время люди не могли устоять, чтобы не срезать плакаты и не украсть их себе домой. Их украшениям присущи изысканные, мягкие линии, открытое композиционное построение, доминантным модулем которого является возвышенный образ женщины, присутствует большое количество цветов, растительного орнамента, свойственному Ар-Нуво.

Выводы

Всемирно известен союз Жоржа Фуке и Альфонса Мухи в создании женских украшений. Сотрудничество ювелира и художника принесло им небывалую славу. Новаторы верили, что красота ювелирного изделия зависит не от ценности драгоценного камня, а от художественного замысла. В своих эскизных поисках Альфонс Муха подбирал материал по его способности подстраиваться под задумку, включаться в общий дизайн. А Жорж Фуке воплощал его идеи в жизнь. В эпоху модерна ценился не мастер ремесленник, который изготавливал так называемые «коммерческие драгоценности», а ювелир, создававший художественные украшения, которые обладали индивидуальностью, воплощая новый образ, отражающий дух времени. Благодаря настоящему таланту ювелира, потрясающей ручной работе ювелирное дело вышло на первый план развития искусства.

В Ар-Нуво нет рамок, которые ограничивали бы дизайнера в выборе тех или иных материалов. Помимо драгоценных и полудрагоценных камней, мастер активно использовал вставки из бирюзы, жемчуга, слоновой кости, панциря черепахи, перегородчатую эмаль. На выбор материала (золото) повлияла его высокая стойкость к различным средам, что важно, учитывая особенности данной работы. Наравне с этим учитывалась его технологическая обрабатываемость. Немаловажную роль также сыграл цвет металла, соответствующий заданной тематике.

Также в период Ар-Нуво проявляется интерес к растительным орнаментам, а сама их композиция заключается в обилии переплетающихся плавных линий и текучесть форм, что в общем напоминает элементы растительного мира. В своих работах Альфонс Муха использовал

растительные (в том числе бутоны нераспустившихся цветов, листья и стебли растений), зооморфные (стрекозы, ящерицы, змеи), анималистические и сказочные (нимфы, богини) мотивы.

Стоит отметить, что появление изображения женщин в ювелирном деле того времени стало значимой и актуальной инновацией, потому что до этого периода женские образы встречались только в глиптике, фресках, картинах и инталиях, (что также делает «Стиль Мухи» уникальным), однако со временем, это стало чуть ли не одним из главных сюжетов.

В своем творчестве Альфонс Муха, воплотив основные черты, свойственные искусству модерна и, синтезировав их со своими художественными приемами, ввел новаторские идеи в ювелирное искусство, что сделало его одним из наиболее ярких представителей эпохи. Стоит сказать, что художник достиг такого уровня мастерства в стиле Ар-Нуво, что его начали называть «стилем Мухи». Несомненно, самобытный «стиль Мухи», в котором наиболее ярко и оригинально выразился модерн, стал впоследствии примером для подражания огромному количеству дизайнеров.

Список литературы

1. Люханова М.О. Анализ творческого развития чешского художника Альфонса Мухи и его вклад в развитие модерна // Ноэма (архитектура, урбанистика, искусство). 2019. № 3. С. 112-122.
2. Монашера И.Э. Альфонс Муха: новый язык коммерческой афиши // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ ИМ. С.Г. Строганова. 2018. № 3-2. С. 179-185.
3. Рассохина С.В. Мотивы природы во французском ювелирном искусстве Ар нуво // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ. 2009 № 2. С. 117-128.
4. Жуков В.Л., Гоганова В.А. Разработка художественного образа броши трансформера «цикл времени» в стиле Ар-нуво // Материалы XXIV Всероссийской научно-практической конференции Технология художественной обработки материалов (Санкт-Петербург, 8-12 ноября 2021 г.). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. С. 28-37.
5. Подскарбий Д.Н., Пыжова Е.Н. Особенности технологии и изготовления современных ювелирных украшений в стиле модерн // *Gaudeamus igitur*. 2016. № 1. С. 62-64.
6. Смирнова А.М., Катина А.И. Мифологические образы древнеславянских богинь плодородия при разработке головного украшения с сосудами для живых цветов // Материалы XXIV Всероссийской научно-практической конференции Технология художественной обработки материалов (Санкт-Петербург, 8-12 ноября 2021 г.). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. С. 341-348.
7. Казачкова О.А., Сорокопудова Е.С. Создание образа шпильки для волос «июньское утро» в западноевропейской ретроспективе, представленного визуальной когнитивной информационной динамической системой на основе взаимопроникновения композиционных решений работ художника и дизайнера Альфонса Мухи и ювелира Рене Лалика // Материалы XXIV Всероссийской научно-практической конференции Технология художественной обработки материалов (Санкт-Петербург, 8-12 ноября 2021 г.). Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. С. 192-200.

8. Джуромская О.С., Авдонина А.В. Природные и флоральные мотивы в искусстве // Сборник материалов XXI Всероссийской научно-практической конференции Технология художественной обработки материалов (Ижевск, 1-3 октября 2018 г.). Ижевск: Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. 2018. С. 594-602.

9. Соломяная А.А. «Стиль мухи» и его значение в современном искусстве // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5. С. 110-112.

10. Рассохина С.В. Ювелиры Франции периода Ар нуво // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ ИМ. С.Г. Строганова. 2012. № 2. С. 111-119.

References

1. Liukhanova M.O. Analiz tvorcheskogo razvitiia cheshskogo khudozhnika Alfonsa Mukhi i ego vklad v razvitie moderna (Analysis of the creative development of the Czech artist Alphonse Mucha and his contribution to the development of Art Nouveau), *Noema (arkhitektura, urbanistika, iskusstvo)*, 2019, № 3, pp. 112-122.

2. Monasheroва I.E. Alfons Mukha: novyi iazyk kommercheskoi afishi (Alphonse Mucha: the new language of the commercial poster), *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaia sreda. Vestnik RGKHPU IM. S.G. Stroganova*, 2018, no 3-2, pp. 179-185.

3. Rassokhina S.V. Motivy prirody vo frantsuzskom iuvelirnom iskusstve Ar nuvo (Motifs of nature in French Art Nouveau jewelry), *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaia sreda. Vestnik MGKHPU*, 2009, no 2, pp. 117-128.

4. Zhukov V.L., Goganova V.A. Razrabotka khudozhestvennogo obraza broshi transformera «tsikl vremeni» v stile Ar-nuvo (The development of the artistic image of the transformer brooch "cycle of time" in the Art Nouveau style), *Materialy XXIV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii Tekhnologiya khudozhestvennoi obrabotki materialov (Sankt-Peterburg, 8-12 noiabria 2021 g.)*. Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet promyshlennykh tekhnologii i dizaina, 2021, pp. 28-37.

5. Podskarbii D.N., Pyzhova E.N. Osobennosti tekhnologii i izgotovleniia sovremennykh iuvelirnykh ukrashenii v stile modern (Features of the technology and manufacture of modern jewelry in the Art Nouveau style), *Gaudeamus igitur*, 2016, no 1, pp. 62-64.

6. Smirnova A.M., Katina A.I. Mifologicheskie obrazy drevneslavianskikh bogin plodorodiia pri razrabotke golovnogo ukrasheniia s sosudami dlia zhivykh tsvetov (Mythological images of the ancient Slavic goddesses of fertility in the design of head ornaments with vessels for fresh flowers), *Materialy XXIV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii Tekhnologiya khudozhestvennoi obrabotki materialov (Sankt-Peterburg, 8-12 noiabria 2021 g.)*. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet promyshlennykh tekhnologii i dizaina, 2021, pp. 341-348.

7. Kazachkova O.A., Sorokopudova E.S. Sozdanie obraza shpilki dlia volos «iiunskoe utro» v zapadnoevropeiskoi retrospektive, predstavlenno go vizualnoi kognitivnoi informatsionnoi dinamicheskoi sistemoi na osnove vzaimoproniknoveniia kompozitsionnykh reshenii rabot khudozhnika i dizainera alfonsa mukhi i iuvelira rene lalika (Creating the image of a hairpin «June morning» in a Western European retrospective, presented by a visual cognitive information dynamic system based on the interpenetration of compositional solutions of the works of artist and designer Alphonse Mucha and jeweler Rene Lalique), *Materialy XXIV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii Tekhnologiya khudozhestvennoi obrabotki materialov (Sankt-Peterburg, 8-12 noiabria 2021 g.)*. Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet promyshlennykh tekhnologii i dizaina, 2021, pp. 192-200.

8. Dzhuromskaia O.S., Avdonina A.V. Prirodnye i floralnye motivy v iskusstve (Natural and floral motifs in art), *sbornik materialov XXI Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*

Tekhnologiiia khudozhestvennoi obrabotki materialov (Izhevsk, 1-3 oktiabria 2018 g.). Izhevsk, Izhevskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet imeni M.T. Kalashnikova, 2018, pp. 594-602.

9. Solomianaia A.A. «Stil mukhi» i ego znachenie v sovremennom iskusstve (The "Fly Style" and its significance in contemporary art), *Aktualnye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk*, 2019, no 5, pp. 110-112.

10. Rassokhina S.V. Iuveliry frantsii perioda Ar nuvo (Jewelers of France from the Art Nouveau period), *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaia sreda. Vestnik RGKHPU IM. S.G. Stroganova*, 2012, no 2, pp. 111-119.

Статья поступила в редакцию 02.02.2024